

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Plano de Ensino			
Universidade Federal do Espírito Santo	Campus Goiabeiras		
Curso: Cinema e Audiovisual			
Departamento Responsável: Comunicação Social			
Data de Aprovação (Art. nº91): 17/07/2023			
Docente Responsável: Klaus'Berg Nippes Bragança			
Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1939263360341255			
Disciplina: PROCESSOS CRIATIVOS NO AUDIOVISUAL			Código: COS10071
Pré-requisito:			Carga Horária Semestral: 60h
Créditos	Distribuição da Carga Horária Semestral		
	Teórica	Exercício	Laboratório
	40	20	0
Ementa: A imagem; os sons. Expressão audiovisual: em fotografia, cinema, vídeo, animação. Introdução à linguagem audiovisual. Descondicionamento do olhar e criatividade. O "pensamento" audiovisual. Percepção e educação dos sentidos. Audiovisual e experimental, narrativo clássico, ficcional / não-ficcional. Autores, movimentos, escolas.			
Objetivos Específicos: 1- Promover a expressão por meios audiovisuais. 2- Propiciar uma compreensão acerca de alguns processos de criação no campo do audiovisual. 3- Apresentar elementos da linguagem audiovisual. 4- Exercitar o fazer criativo em imagens e sons. 5- Introduzir algumas questões relativas às teorias do audiovisual.			

Conteúdo Programático

Unidade I: Linguagem e experimentação.

- Introdução à linguagem audiovisual: princípios estético-narrativos.
- Primeiro Cinema e o nascimento de uma linguagem.
- Escolas e movimentos das vanguardas cinematográficas.

- Cinema sonoro e narrativa audiovisual clássica.
- Gêneros fílmicos ficcionais contemporâneos.
- Atividade de análise audiovisual.

Unidade II: Processos Criativos.

- Cinema moderno e a crise da representação.
- Cinema experimental e não-narrativo.
- Documentário e cinema de não-ficção.
- Contemporaneidade, convergência e linguagens híbridas.
- Trabalho de criação audiovisual.

Metodologia:

A disciplina é introduzida conceitualmente e se desenvolve em torno de discussões, análises e aulas práticas de criação audiovisual.

- . Aula expositiva/dialogada;
- . Exibição de vídeos e debates;
- . Exercícios teóricos e artísticos;

Como recursos serão necessários: Computador com acesso à internet, data show e som; quadro e pincel.

Critérios/Processo de avaliação da aprendizagem:

- **Atividade de análise audiovisual** (5,0).
- **Trabalho de criação audiovisual** (5,0).

Bibliografia básica:

CARRIÈRE, Jean Claude. **A linguagem secreta do cinema**. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2006. (nº de chamada: 791.43 C316I)

JULLIER, Laurent; MARIE, Michel. **Lendo as imagens do cinema**. São Paulo: Senac, 2009. (791.43 J94I).

MARTIN, Marcel. **A linguagem cinematográfica**. 2.ed. São Paulo: Brasiliense, 2011. (791-43 M382I)

Bibliografia complementar:

BRAKHAGE, Stan. "Metáforas da visão". In: XAVIER, Ismail (Org.). **A experiência do cinema**: antologia. 3.ed. Rio de Janeiro: Edições Graal / Embrafilmes, 2003, p. 341-352. (791.43.01 E96 3ed)

BUÑUEL, Luis. "Cinema: instrumento de poesia". In: XAVIER, Ismail (Org.). **A experiência do cinema**: antologia. 3.ed. Rio de Janeiro: Edições Graal / Embrafilmes, 2003, p. 333-337. (791.43.01 E96 3ed)

CÁNEPA, Laura L. "Expressionismo Alemão". In: MASCARELLO, Fernando (Org.). **História do Cinema Mundial**. 7.ed. Campinas, SP: Papirus, 2006, p. 55-88. (791.43 H673 7.ed.).

COLEMAN, Robin R. M. **Horror Noire**: a representação negra no cinema de terror. Rio de Janeiro: DarkSide Books, 2019.

COSTA, Flávia Cesarino. "Primeiro Cinema". In: MASCARELLO, Fernando (Org.). **História do Cinema Mundial**. 7.ed. Campinas, SP: Papirus, 2006, p. 17-52. (791.43 H673 7.ed.)

GAUDREAU, André; MARION, Phillippe. **O fim do cinema?** Uma mídia em crise na era digital. Campinas, SP: Papirus, 2016, p. 13-24 (“Introdução: O fim do cinema?”).

LINS, Consuelo; MESQUITA, Cláudia. **Filmar o Real:** sobre o documentário brasileiro contemporâneo. 2.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2011, p. 7-31. (791.43-92 L759f)

Cronograma:

14 a 18/08 – RECEPÇÃO DISCENTE.

(17/08) **Aula 1** – Apresentação do programa de disciplina, bibliografia e avaliação.

(24/08) **Aula 2** – Aula expositiva: Introdução à linguagem audiovisual.

Bibliografia: CARRIÈRE, Jean Claude. **A linguagem secreta do cinema.** Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2006.

(31/08) **Aula 3** – Aula expositiva: O primeiro cinema e a gênese da linguagem audiovisual.

Bibliografia: COSTA, Flávia Cesarino. “Primeiro Cinema”. In: MASCARELLO, Fernando (Org.). **História do Cinema Mundial.** 7.ed. Campinas, SP: Papirus, 2006, p. 17-52.

(14/09) **Aula 4** – Aula expositiva: Inovações de linguagem das vanguardas Pós-Primeira Guerra.

Bibliografia: CÂNEPA, Laura L. “Expressionismo Alemão”. In: MASCARELLO, Fernando (Org.). **História do Cinema Mundial.** 7.ed. Campinas, SP: Papirus, 2006, p. 55-88.

(21/09) **Aula 5** – Aula expositiva: A expressão audiovisual: cinema e poesia.

Bibliografia: BUÑUEL, Luis. “Cinema: instrumento de poesia”. In: XAVIER, Ismail (Org.). **A experiência do cinema:** antologia. 3.ed. Rio de Janeiro: Edições Graal / Embrafilmes, 2003, p. 333-337.

(28/09) **Aula 6** – Aula expositiva: O som em cinema e audiovisual.

Bibliografia: MARTIN, Marcel. **A linguagem cinematográfica.** 2.ed. São Paulo: Brasiliense, 2011 (“Os fenômenos sonoros”).

(05/10) **Aula 7** – Aula expositiva: Os gêneros fílmicos ficcionais.

Bibliografia: JULLIER, Laurent; MARIE, Michel. **Lendo as imagens do cinema.** São Paulo: Senac, 2011, p. 19-72.

(19/10) **Aula 8** – **Apresentação da atividade de análise audiovisual.**

(26/10) **Aula 9** – Aula expositiva: Cinema moderno e a crise da representação.

Bibliografia: COLEMAN, Robin R. M. **Horror Noire:** a representação negra no cinema de terror. Rio de Janeiro: DarkSide Books, 2019.

(09/11) **Aula 10** – Aula expositiva: Audiovisual experimental e não-narrativo.

Bibliografia: BRAKHAGE, Stan. “Metáforas da visão”. In: XAVIER, Ismail (Org.). **A experiência do cinema:** antologia. 3.ed. Rio de Janeiro: Edições Graal / Embrafilmes, 2003, p. 341-352.

(16/11) **Aula 11** – Aula expositiva: O documentário e o cinema de não-ficcional.

Bibliografia: LINS, Consuelo; MESQUITA, Cláudia. **Filmar o Real:** sobre o documentário brasileiro

contemporâneo. 2.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2011, p. 7-31.

(23/11) **Aula 12** – Aula expositiva: Vídeo digital, convergência midiática e transmídia.

Bibliografia: GAUDREAUULT, André; MARION, Phillippe. **O fim do cinema?** Uma mídia em crise na era digital. Campinas, SP: Papyrus, 2016, p. 13-24 (“Introdução: O fim do cinema?”).

(30/11) **Aula 13** – **Pré-produção do trabalho de criação audiovisual.**

(07/12) **Aula 14** – **Produção do trabalho de criação audiovisual.**

(14/12) **Aula 15** – **Entrega e apresentação do trabalho de criação audiovisual.**

(21/12) **Aula 16** – Prova Final.